

浅谈摄影蒙太奇技术

王佩

辽宁大学, 中国·辽宁 沈阳 110136

【摘要】摄影蒙太奇手法在二十世纪二十年代就被艺术家广泛使用。不仅是在摄影领域,在其它艺术领域也用摄影蒙太奇手法进行制作。本文从摄影史的角度入手,通过介绍摄影蒙太奇的起源、发展、创作手段及应用,使人们认识到摄影蒙太奇手法的重要性。

【关键词】摄影蒙太奇; 达达艺术

1 摄影蒙太奇的起源

提到蒙太奇一词,我们最先联想到它是存在于电影艺术领域中,意为剪辑方法。在电影中利用蒙太奇手法可以将拍摄的分段影视内容组合到同一片段中,使之成为一个完整的影视作品。在摄影领域,被引申为“摄影蒙太奇”手法。在辞典书籍中摄影蒙太奇通常被称为合成照片或照片剪辑。中国摄影出版社1992年翻译出版的《美国 ICP 摄影百科全书》中是这样解释的:“合成照片是把两个或两个以上的不同影像组合在一起形成另一个单独的照片。按照摄影家的意图,产生的影像可以是现实的或幻想的。”虽然它的叫法略有不同,但在内容和摄影作品上都是一致的。

最早的摄影蒙太奇作品是经过暗房处理的合成照片。奥斯卡·古斯塔夫·雷兰德是最早使用合成照片的摄影师。他的作品《两种人生》创作于1857年,是由多幅底片共同组合成的。照片中的人物动作都是单独拍摄,之后在暗房中合成一张巨幅照片,作品带有强烈的主题性和故事叙事性。同一时期使用合成技术的摄影师还有亨利·皮奇·鲁滨逊,他于1858年创作的作品《弥留之际》使用了5张不同的底片。1918年,这一技术被柏林达达主义艺术家重新使用,主要实践者是拉乌尔·豪斯曼,汉娜·霍克,约翰·哈特菲尔德等人。他们共同组建柏林达达主义俱乐部,作品的共同特征都是把裁剪过的照片重新拼贴成一幅新的图片,后来把他们这种照片拼贴的方式称为摄影蒙太奇或照片蒙太奇。霍克最早的摄影蒙太奇作品《用厨房菜刀切》创作于1919年。豪斯曼的第一幅摄影蒙太奇作品《在家的塔特林》创作于1920年。哈特菲尔德最著名的摄影蒙太奇作品《超人阿道夫吞金吐粪》创作于1932年。

2 摄影蒙太奇的发展

摄影蒙太奇的发展离不开现代主义艺术的推动。两次世界大战期间的西方社会是一个充满动荡和革新的年代。在战争、资本等社会因素的刺激下,艺术上出现现代主义艺术运动,产生了如达达主义、构成主义等艺术流派,推动着现代艺术的发展。在摄影领域方面,摄影技术也随着这些艺术流派的诞生出现了新变化,摄影家探索的重点由画意摄影转变为实验性摄影和纯粹摄影,这一时期的摄影实验也被称为“现代主义摄影”。学者顾铮在其著作里解释到“现代主义摄影既是对摄影表现语言本身的激进探索,同时又因时代和历史的原因而具有浓烈的乌托邦主义色彩性质。”摄影蒙太奇手法、无相机摄影、特殊角度拍摄等都是现代主义摄影的表现方式。当摄影蒙太奇手法与这些流派观念结合之后,作品也各有其特点。

“动感式蒙太奇”以未来主义摄影为代表,表现光、速度和运动的特点,安东·朱利奥和阿图罗·布拉加利亚作品《抽烟的人》对底片采用多次曝光的方式,得到极具动感的影像。“批判式蒙太奇”以柏林达达主义为代表,采用裁剪照片的方式,表达对政治和社会现实的强烈批判。哈特菲尔德的作品大多是海报作品和杂志封面设计,《超人阿道夫吞金吐粪》是对希特勒政府的强烈讽刺,隐喻希特勒吞进了大量金币,吐出来的却是垃圾。“虚幻式蒙太奇”以超现实主义摄影为代表,表现潜意识的梦境、心理,同时也受到弗洛伊德理论的影响。摄影家克劳德·康恩最著名的作

品就是自拍像。将自身的形象打碎再加以重新组合,作品《看不到的冒险》中眼睛、手被扭曲割裂成不同的部分,画面充满神秘的寓意。“构成式蒙太奇”以苏联构成主义家利西茨基和罗德钦科为主要代表,构成主义蒙太奇作品是几何形、方块式、结构的碰撞组合,部分作品会将照片和文字相结合。例如利西茨基的作品《构成者》、罗德钦科《关于这个》。

在两次大战期间,摄影蒙太奇手法在日本也被摄影家广泛使用。主要集中于东京、神户等地。摄影蒙太奇在日本主要经历了两个阶段:第一个阶段是摄影师将其用于个人表现,小石清、中山岩太都是极具代表性的人物。小石清的摄影蒙太奇作品是诗意和隐喻的体现,中山岩太的摄影作品主要对多张底片进行重叠,放大,缩小,并使用不同的印相技巧进行重新剪贴及创作,第二个阶段是将其和报道摄影结合,用于战争宣传。

在后现代主义艺术时期,艺术的边界较为模糊,摄影和其它艺术之间是相互混合发展的。摄影蒙太奇手法不仅仅是照片裁剪,艺术家在此基础上加入了综合材料成为拼贴作品,特别是美国波普艺术家劳森伯格。另一方面,随着技术的发展,许多人开始用电脑处理影像,在photoshop中可以很容易就达到蒙太奇的效果。

3 摄影蒙太奇的应用

在摄影领域,摄影蒙太奇手法多应用于超现实摄影和观念摄影中。例如杰里·尤斯曼的作品,通过照片素材叠加,产生一种不可思议的神秘美感。多种素材叠加在一起又给照片带来新的观念。在平面设计领域,摄影蒙太奇手法被用于海报制作。冈特兰堡是著名的摄影蒙太奇海报设计家。兰堡的土豆和书籍系列海报有非常强的视觉吸引力,是集摄影、创意、观念于一体的作品。摄影蒙太奇还被应用于中国传统绘画中。杨咏梁和姚璐的作品就是最好的体现。同样是表现城市化进程带来的环境破坏,二人采用不同的创作方法。杨咏梁将中国水墨山水与被破坏的城市建筑结合,姚璐就中国青绿山水与城市垃圾结合,作品中反映出创作者对现实的思考。

4 结语

摄影蒙太奇作为表达创作者思想的媒介,最大的特点就是可以帮助创作主体实现创作自由。它突破了摄影只能在暗房中进行操作的观念,丰富了艺术家的创作手段。和早期的合成照片相比,摄影蒙太奇作品可以不再表现文艺复兴时期确立的透视法则,而是将照片打散重组,最后赋予其新意义。摄影蒙太奇作品还可以不单是照片的组合,艺术家们甚至将绘画、材料也融入其中,扩充了蒙太奇的表现方式。一些蒙太奇作品看似无序又复杂,却渗透着艺术家自身的见解。摄影蒙太奇只是方法,更重要的还是艺术家灵感上的构思。思维和手段相辅相成,蒙太奇效果才能达到最佳。

参考文献:

[1] 王景堂. 美国 ICP 摄影百科全书 [M]. 北京: 中国摄影出版社, 1992.

[2] 顾铮. 世界摄影史 [M]. 杭州: 浙江摄影出版社, 2006.

作者简介: 王佩 (1996-), 女, 汉族, 辽宁省沈阳市, 硕士, 研究生, 辽宁大学, 文学院艺术设计专业。